

УДК: 74

DOI 10.21661/r-556168

H.B. Крамская

ДИЗАЙН И РЕМЕСЛО: ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

Аннотация: на протяжении сотен лет люди были близки к природе, не злоупотребляли её благами, но научно-технический прогресс, несмотря на неоспоримые плюсы, имеет множество побочных эффектов, например, загрязнение окружающей среды. В статье рассматривается актуальность наметившейся в обществе тенденции обращения к прошлому, ради спасения будущего, дающей возможность появиться на свет интересным проектам, в которых принимают участие не только профессиональные дизайнеры, но и люди, владеющие определенным ремеслом, где объединяющим моментом являются многочисленные эксперименты в попытках найти оптимальное проектное решение.

Ключевые слова: устойчивый дизайн, утраченные традиции, ремесла, авторский подход к материалам, эксперимент.

В современном обществе происходит переосмысление приоритетов, вновь приобретает популярность создание генеалогического древа, люди пытаются разобраться в своей родословной, находятся в постоянном поиске самобытности и самоопределения, обращаются к истокам, природе, утраченным традициям и ремеслам. Отмечается растущая потребность в замедлении темпа жизни, на первый план выходит принцип «меньше да лучше, уникальнее, экологичнее».

Дизайн и ремесло становятся слаженным, единым организмом, так, например, молодые британские дизайнеры текстиля восстановили ручные ткацкие станки и создают ультрасовременную ткань, из которой производят одежду для астронавтов.

В авангард всех векторов развития дизайна, заметно укрепив свои позиции, вышел «устойчивый дизайн». Устойчивый дизайн – мощное движение общественной мысли, направленное на экологический способ существования че-

ловека на нашей планете. 80% ожидаемого воздействия продукта дизайна на потребителя формируется на стадии разработки дизайна, а не производства, т.е. создавая что-то новое необходимо, прежде всего, задуматься над тем, как это можно утилизировать и продлить ему жизнь в другом качестве. В наших современных условиях материалы никогда не должны рассматриваться как мусор, а лишь как возможность постоянного преобразования. Основные траектории развития устойчивого дизайна – эко дизайн, циклический дизайн и регенеративный дизайн. В целом устойчивый дизайн – это перестройка сознания; формирование ответственного подхода – переосмысление целей вокруг потребностей; переоценка проектных концепций в направлении социальной трансформации.

Люминарии данного направления в дизайне – керамист Грэгг Мур и шеф-повар мишленовского ресторана Дэн Барбер. В tandemе изобрели новый устойчивый подход к подаче блюд в известном новаторском ресторане Дэна Барбера Blue Hill в Нью-Йорке, концепция ресторана «с фермы на стол». Материал для посуды в данном ресторане участвует в процессе жизненного цикла животных – посуда для подачи блюд сделана из костного фарфора (костей коров, выращенных на ферме, поставляющей продукты в ресторан). Рецепт костяной керамики, используемый Грэггом Муром, появился ещё в 1799 году, его автор Джозиа Спод – крестный отец британского фарфора. В процессе работы над тем или иным проектом для ресторана Мур уделяет огромное значение поиску подходящего материала, например, при создании подставок под тарелки из костного фарфора он провел большое исследование почвы в окрестностях фермы, самостоятельно производя раскопки и изучая каждый слой на липкость и пластичность.

К созданию посуды Грэгг Мур всегда подходит с долей юмора, например, привлекая к сотрудничеству обитателей фермы, так к процессу дизайна тарелок для подачи дичи были привлечены гуси, блюд из мяса – свиньи. Он позволил им внести своеобразный авторский штрих в ещё необожжённые экземпляры – поклевать, потыкать носом, лапкой или копытцем...

Последователь принципа «меньше да лучше» – японский керамист Юта Сегава буквально трактует этот принцип. Он работает в Лондоне и специализируется на создании миниатюрной посуды. Сегава изучил древние и передовые керамические техники Японии и Китая, освоил свое собственное направление, сосредоточившись на производстве крохотных предметов посуды. Все его миниатюрные горшки, кувшины и вазочки изготовлены исключительно вручную, он использует более пятисот оригинальных шаблонов, позволяющих создавать эти маленькие предметы, высота каждого из которых не превышает шести сантиметров. При этом изумительные нюансы, реалистичность и качество этой миниатюрной посуды ни в чём не уступают более «крупным» аналогам из мира керамики. Эти изделия из глины являются небольшими копиями настоящей посуды, представляющей важное достояние мирового искусства. В основе работ Сегавы сосуды из всех уголков Азии, создаваемые поколениями гончаров с эпохи средневековья. Керамист-миниатюрист смог не только мастерски воспроизвести форму, тонкие детали и уникальную архитектуру всех изделий, но и максимально повторить технику их изготовления – применение материалов, использование инструментов, условий обжига и глазурования.

Знаменитая исследовательская студия дизайна Formafantasma, созданная двумя молодыми итальянцами, выпускниками Эйндховенской академии дизайна, в своих проектах исследует экологические, исторические, политические и социальные явления, формирующие сегодня дисциплину «дизайн». Независимо от того, разрабатывается ли дизайн для клиента или разрабатываются самостоятельные проекты, студия уделяет одинаково пристальное внимание контексту, процессам и деталям. Аналитическая природа Formafantasma выражается в тщательных визуальных результатах, продуктах и стратегиях. Дизайнеры считают, что современный дизайн должен учитывать потребности не только людей, но и нашей планеты.

В своих проектах они используют исключительно природные материалы, так проект «Ботаника» создан на основе старинных рецептов природного пластика (шеллак и каучук). Источником вдохновения для данной коллекции стали

природные фактуры: рыбья чешуя, листья растений. Серия посуды «Бакед проект» создана на основе рецепта соленого теста, знакомого нам с детства. Проект «Аутаки» производится из биоматериала, состоящего из 70% муки, 20% сельскохозяйственных отходов и 10% натурального известняка. Различия в цветовой палитре достигаются путем выбора различных специй: паприка, ко-рица, а также кофе. Все объекты дизайнеров органично вписываются в любое про-странство, выгодно подчеркивая его уникальность и экологичность.

Шейла Хикс всегда мечтала заниматься живописью, но знакомство со Школой Баухауза и ткачеством доколумбовой эпохи в Йельском университете дало возможность трансформировать мечты в нечто большее. Более 60 лет Хикс создает картины и скульптуры из текстиля. В середине шестидесятых Шейла, американка по происхождению, переехала в Париж, открыла собственное предприятие и начала создавать большие панно на заказ. Хикс вплетает в свои панно самые невероятные, на первый взгляд случайные элементы – про-зрачную пластиковую лапшу, кусочки сланца, кусочки резины, перья, раковины моллюсков, воротнички от мужских рубашек, шнурки. Шейлу всегда интересо-вали народные приемы плетения, которые она изучала во время путешествий по континентам, она посетила пять из шести возможных континентов. Выбрав для творчества в качестве основных материалов шерсть, лен и хлопок, Хикс удалось разрешить давний вопрос неравенства искусства и ремесла. Ее уни-кальность в том, что все монументальные панно могут адаптироваться к любо-му пространству и уже более полувека художница доказывает, что традицион-ные, старинные технологии ткачества – вовсе не пережиток прошлого, а насто-ящее искусство.

Еще один уникальный и на 100% экологичный проект владельца и главно-го дизайнера мебельной фабрики Full Grown Гэвина Монро определенно войдет в историю. Гэвин – эколог, разработал и успешно внедрил уникальную методи-ку ботанического производства экологически чистой мебели. Он выращивает мебель, определяя в процессе нужные формы, в этом ему помогают различные каркасы и специальные рамы, это своего рода органическая 3D печать, расход-

ными материалами которой являются солнце, воздух, почва. Изделия Full Grown фактически минуют многие стадии традиционного мебельного производства, что экономит время, труд и материалы, сокращает вредные выбросы в атмосферу и имеет массу других преимуществ. Мебельная фабрика Full Grown – это сад, раскинувшийся на гектаре земли в английском графстве Дербишир. Здесь особым образом выращивают ясени, клены, орешники, яблони, дубы и другие деревья, которые через несколько лет украсят собой чей-то дом. Молодые стволы деревьев закрепляют так, чтобы в конечном итоге получить практически готовое изделие – стол, стул, торшер, книжную полку, комод или раму для зеркала. Монро остается только правильно ухаживать за растениями, обрезать лишние ветки и ждать, когда наступит сбор мебельного урожая, процесс изготовления одного предмета мебели длится от четырех до восьми лет, за год удается вырастить не более пятидесяти предметов мебели.

Эксперимент – это истинный посредник между человеком и природой, только в тесном взаимодействии с природой можно открыть новые возможности для нашего дальнейшего существования.

Список литературы

1. Официальный сайт Gregg F. Moor [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.greggfmoore.com>
2. Официальный сайт студии Formafantasma [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.formafantasma.com>
3. Официальный YouTube канал студии Full Grown [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/channel/UCOkDgjMIdYaQEkgJSmvY5fg>
4. Официальный сайт Sheila Hicks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.sheilahicks.com>
5. Официальный сайт студии Юта Сегава Sgwlab [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.sgwlab.com>

Крамская Наталья Владимировна – канд. социол. наук, доцент, профессор, ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры», Тюмень, Россия.
